

智化寺京音乐

王娅蕊 王辉 编著

智化寺京音乐不仅仅是指在智化寺这座寺庙内演奏音乐，更包含曾经在北京东城、南城十余座道观、寺院中传播的笙管乐，其中以智化寺为传播中心。京乐、宫廷音乐和民间音乐于一体，以工尺谱记谱，原僧口传心授，至今仍保留着原有风貌，故称为中国的一绝乐种。智化寺京音乐代代相传，至今已有一千一百六十余年。自清康熙三十三年至2003年共有一百五十二本曲牌，各具特色的工尺谱字抄写而成；乐器承袭宋代旧制，和只曲应用于相关仪式，充满庄重气息，蕴含了丰富的文化内涵与民俗轨迹。所有这些，都预示着“大愿随乎心，悲喜、寺院的庄严，智化寺京音乐成为名副其实的“音乐”，音乐的代表，成为连接中华传统音乐历史与当代的一脉，循着这条河流，我们能觅迹寻踪，溯流探源。

北京非物质文化遗产丛书

智化寺京音乐

王娅蕊 王辉 编著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

智化寺京音乐 / 王娅蕊, 王辉编著. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2015. 7

(北京非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-80501-821-8

I. ①智… II. ①王… ②王… III. ①佛教—宗教音乐—乐曲—中国—选集 IV. ①J649

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114876号

项目策划: 李清霞

项目执行: 董维东 钱 颖

责任编辑: 黄雯雯

装帧设计: 胡白珂

责任印制: 彭军芳

北京非物质文化遗产丛书

智化寺京音乐

ZHIHUA SI JING YINYUE

王娅蕊 王 辉 编著

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京国彩印刷有限公司

版 次 2015年7月第1版第1次印刷

开 本 170毫米×230毫米 1/16

印 张 15.5

字 数 227千字

书 号 ISBN 978-7-80501-821-8

定 价 66.00元

质量监督电话 010-58572393

编委会

主任 何昕 李清霞
副主任 千容 苑利
委员（以姓氏笔画为序）

王旭 王辉 王娅蕊 任刃 孙晓华
杨金凤 李琼 李秀人 李俊玲 李琳琳
时雅莉 张彦 钱颖 徐建光 崔晓
董维东

智化寺京音乐

1952年年底，智化寺在寒冬腊月迎来了值得历史深刻铭记的转折点。著名音乐学家查阜西先生带着未知的期待推开了智化寺的大门，陈旧的古刹里，持着乐器的穷困潦倒的艺僧以无与伦比的精湛技艺，演奏了已在这胡同里回旋了500多年的古乐。怀着激情洋溢与百感交集，查阜西先生又领来了另一位著名的音乐学家杨荫浏先生。面对着这被称为“音乐化石”的智化寺京音乐，杨荫浏先生激动异常，当年便立即潜心学习、组织艺僧到中央音乐学院民族音乐研究所录音。1953年2月10日，杨荫浏先生又与查阜西先生安排智化寺京音乐在“燕乐晚会”上表演，这场晚会由老舍先生主持，观众包括了丁西林、吴

晗、赵树理和梅兰芳等150多位文艺界名流，智化寺京音乐一举成名，成为那时音乐学界、民俗界、宗教界等众多领域的焦点。智化寺京音乐缘何有如此重要的价值呢？

1444年，权倾朝野的宦官王振在禄米仓胡同建成了智化寺，明英宗赐汉白玉横匾“敕赐智化寺”，昭示了智化寺之地位，智化寺京音乐亦于此时产生了。500多年来，智化寺京音乐代代相传，世袭沿用口传心授的方式，至今已有27代；现存曲谱自清康熙三十三年（1694年）至2003年共有14本，曲牌40余首，以独具特色的工尺谱字抄写而成；乐器承袭宋代旧制；众多套曲和只曲应用于相关仪式，中正古朴，充满皇室气息，蕴含了丰富的历史文化与民俗轨迹。所有这些，都预示着“大隐隐于市”的智化寺京音乐一经被发现，便一发不可收拾地成为瑰宝。宫廷的典雅、民间的悲喜、寺院的庄严，智化寺京音乐成为名副其实的北方寺院音乐的代表，成为连接中华传统音乐历史与当代的一条河流，循着这条河流，我们能觅迹寻踪，溯流探源。

20世纪90年代，第26代艺僧年迈者众，智

化寺京音乐面临着与许多非物质文化遗产项目同样的难题：后继乏人。1992年，机缘巧合，6位来自“古乐之乡”河北屈家营的少年正式拜师，经过严格刻苦的训练，成为第27代传承人。进入新千年后，在北京市文物局和北京文博交流馆智化寺管理处的共同努力下，将保护与传承智化寺京音乐视为头等大事，进行多次录音录像、整备档案、理论研究、对外宣传、举办展演，终于使得这一有着辉煌历史但又濒临失传的音乐传承下来。2006年，智化寺京音乐被文化部列为第一批国家级非物质文化遗产名录项目，自此开始得到各级文化主管部门的大力资助。作为北京地区入选的唯一的传统音乐类项目，智化寺京音乐能得到如此殊荣，原因有三：一是国家对非物质文化遗产保护的重视；二是其音乐本身弥足珍贵的价值；三则归功于保护单位的苦心孤诣。

王国维先生曾在《人间词话》中提到3种境界：“‘昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。’此第一境也。‘衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。’此第二境也。‘众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。’此第三境

也。”回望智化寺京音乐的传承与保护历程和为之付出千辛万苦的传承人与保护工作者们，何尝不是如此呢？

前言

第一章 智化寺京音乐的历史沿革 1

第一节 智化寺概述 2

第二节 智化寺京音乐的历史渊源 15

第三节 智化寺京音乐的发展历程 27

第二章 智化寺京音乐及其艺术特色 35

第一节 乐器、乐队及特殊技法 36

第二节 乐谱、宫调及音乐特点 59

第三节 曲牌、曲式及传世曲目 77

第三章 智化寺京音乐的佛事功用 89

第一节 智化寺京音乐与佛教 90

第二节 丧葬仪式中的智化寺京音乐 97

第四章 智化寺京音乐的传承 115

第一节 传承方式 116

第二节 传承谱系 119

第三节 主要传承人 124

第五章 智化寺京音乐的抢救保护
工作和展望 135

第一节 20 世纪的抢救保护工作 136

第二节 近十年的抢救保护工作
及现状 143

第三节 对未来保护工作的展望 169

参考书目 175

附录 178

附录一 精选曲目简谱及工尺谱 178

附录二 智化寺京音乐大事记 209

附录三 第 26 代艺僧口述历史
(访谈录) 221

附录四 智化寺京音乐研究专著、
论文 228

后记 231

第一章

智化寺京音乐的历史沿革

第一节 智化寺概述

第二节 智化寺京音乐的历史渊源

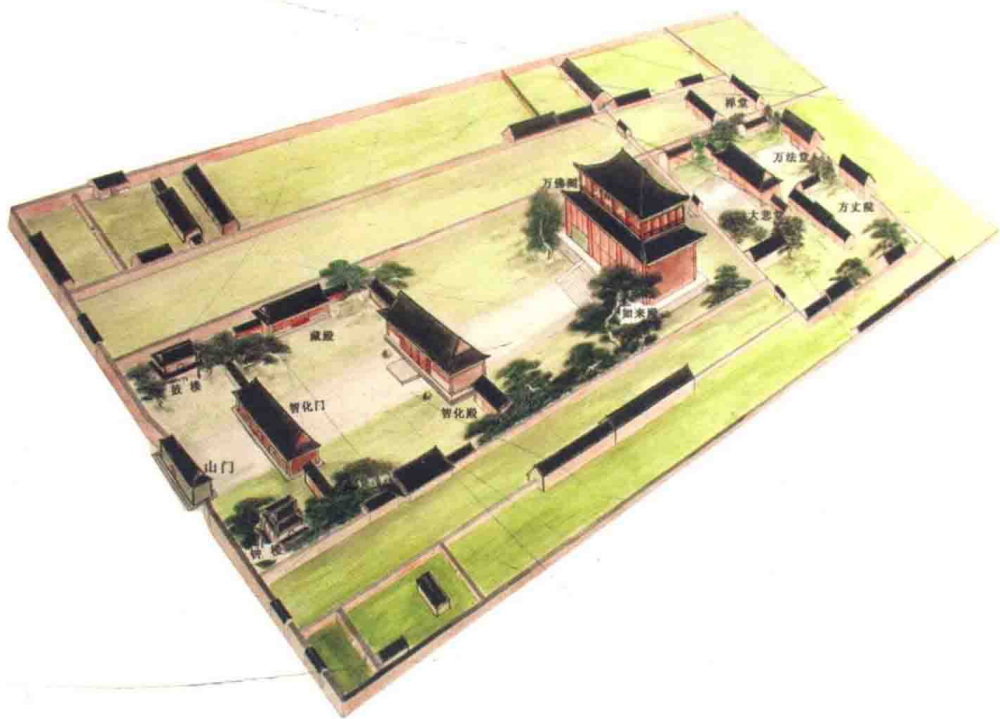
第三节 智化寺京音乐的发展历程

第一节 智化寺概述

在北京城的朝阳门和建国门之间繁华的商务区，东二环路和金宝街车流如织，超现实主义的银河SOHO等写字楼流光溢彩。就在这片寸土寸金的老城区内，隐藏着一座鲜为人知的寺院——智化寺。除了附近的老住户，很少有市民知道它的存在，可每天

▲ 智化寺被列为第一批全国重点文物保护单位

▲ 智化寺复原图

都有一些来自世界各地的游客慕名前来游览。这座红墙黑瓦的寺院就像一位历经世态炎凉而开悟得道的隐士，深居闹市却从不张扬。

智化寺位于东城区禄米仓胡同5号，东距二环路200米，西距紫禁城2000米。智化寺建成于明正统九年（1444年），寺名为明英宗所赐，“智化”寓意为以佛的智慧度化众生。寺内保留着古建筑、佛造像、佛经、壁画以及古音乐，是研究古建、佛教文化、明代历史以及古代音乐的宝库。

一、历史

同一些古刹名寺一样，智化寺也有它独特的历史渊源。山门上的汉白玉横匾“敕赐智化寺”昭示着它身份的贵重。这看似普通的山门却刻着皇帝御赐的寺名，它究竟有着怎样的身世呢？原来，智化寺正是明英宗朱祁镇的心腹太监王振的家庙。王振，蔚州（今河北蔚县）人，科举不中以后，“净身”入宫做了太监。由于他曾为英宗伴读，深得英宗信任，在当时贵为司礼监太监总管，把持朝政。满朝文武包括皇帝本人在内齐称呼他“翁父”，其权势之大，可谓一人之下万人之上。据《明史·宦官传》记载：“正统七年（1442年）太皇太后崩……振遂跋扈不可制，作大第皇城东，建智化寺穷极土木。”^[1]这一年，英宗朱祁镇只有16岁，一直控制朝政的太皇太后才去世几个月，已经获取皇帝信任和依赖的太监王振开始了他无所顾忌的专权生涯。随后，明正统九年（1444年），智化寺建成。

王振笃信佛教。在智化寺内的智化门前，竖立着“敕赐智化禅寺之记碑”和“敕赐智化禅寺报恩之碑”两通汉白玉石碑，碑文记载着王振建寺的初衷：王振因受到成祖、仁宗、宣宗、英宗皇帝的厚爱，所以建智化寺报答祖宗庇护、皇帝恩宠，并且借机为国家祈福、教化民众。“悉捐己资，僦工市材，建兹宝刹”，意为智化寺是由王振自己出资建造的；“寺之建也，殿、堂、门、庑，各以序为，与夫幡

幢、法具、庖（福）、廩庾之类，靡或不备。规制弘敞，像设尊严，涂暨坚完，采绘鲜丽”，大意是智化寺殿堂规整，装饰豪华，佛像及各种法器一应俱全。

这样一座崭新而华丽的寺院，其主人王振并没有享用太久。明正统十四年（1449年）七月，北方蒙古瓦剌入侵，王振不顾满朝文武的反对，鼓动英宗亲征。由于上阵仓促、过于轻敌和指挥乏术，英宗在乱军中被生俘，明军覆没过半，王振亦被杀，史称“土木之变”。明

▲ 敕赐智化禅寺之记碑和敕赐智化禅寺报恩之碑

廷由英宗之弟朱祁钰掌控。一年之后，即明景泰元年（1450年），英宗被瓦剌放回。明景泰八年（1457年），英宗复辟，改年号为天顺，史称“夺门之变”。明天顺元年（1457年），英宗追念旧事，“诏复振原官。刻木为振形，招魂以葬。”^[2]在智化寺里为之立旌忠祠，并塑像纪念。智化寺目前藏有一通碑额为“皇明恩典”的石碑，碑身刻有王振的半身雕像，身着蟒袍，面目清秀。碑文记有“皇上复登大宝……诏招灵祭葬，蟒衣玉带，致赙建祠，撰碑颁敕，以旌忠义……”的字样。

明天顺六年（1462年），英宗又赐智化寺一部《大藏经》及两组华丽的藏经橱。现在，《英宗颁赐藏经碑》和藏经橱仍存于如来殿之中。

智化寺由于其不凡的身世，给后人留下了精美绝伦的文物遗存；但同时，也由于其特殊的历史背景，势必招致300年后的那场劫难。由于英宗的偏爱以及后世帝王“保护敕赐寺院

▲ 英宗谕祭王振碑（拓片）

▲ 英宗像